CREA PRE BELLAS ARTES

Docente:

Carla Huamancusi

"POTENCIAMOS TU CREATIVIDAD"

INTRODUCCION A LA CULTURA VISUAL

EL ARTE, EL ARTISTA Y SU TIEMPO
EL PROCESO CREATIVO

padlet

Iniciamos con actividad en Padlet: deja tus comentarios sobre el video El impacto de lo nuevo

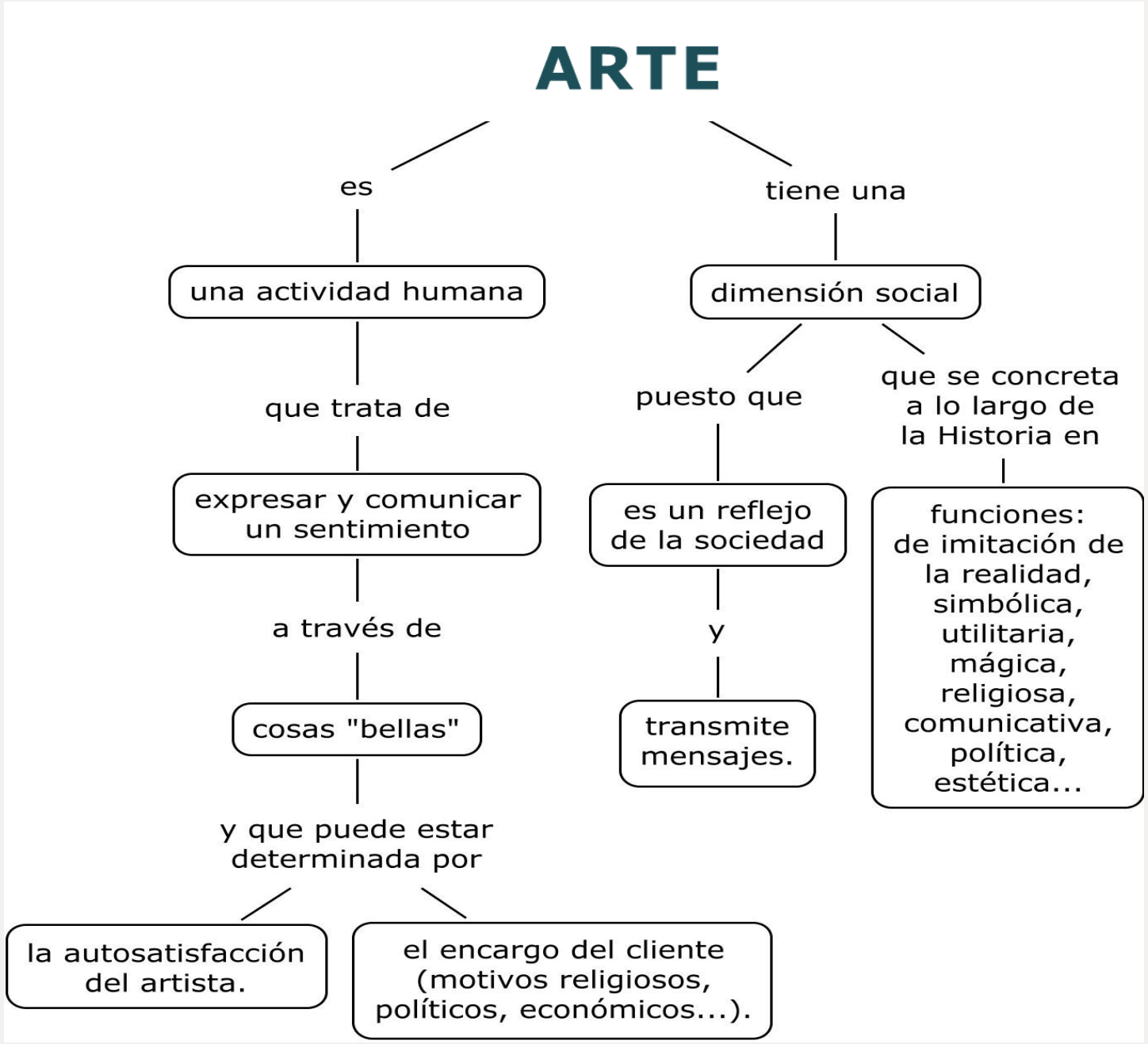
LOGRO DE SESIÓN

Al finalizar la sesión el estudiante realiza de manera grupal una infografía sobre los contenidos desarrollados en la sesión de clase, teniendo en cuenta la rúbrica de calificación.

El objetivo de la historia del arte es analizar la evolución de las manifestaciones artísticas a lo largo de las diversas épocas.

Pero, ¿qué es el arte?.

ARTE


es
una actividad humana
que trata de
expresar y comunicar un sentimiento
a través de
cosas "bellas"
y que puede estar determinada por
la autosatisfacción del artista.
el encargo del cliente (motivos religiosos, políticos, económicos...).
tiene una
dimensión social
puesto que
es un reflejo de la sociedad
y
transmite mensajes.
que se concreta a lo largo de la Historia en
funciones: de imitación de la realidad, simbólica, utilitaria, mágica, religiosa, comunicativa, política, estética...

El arte ligado a las creencias mágico –religiosas

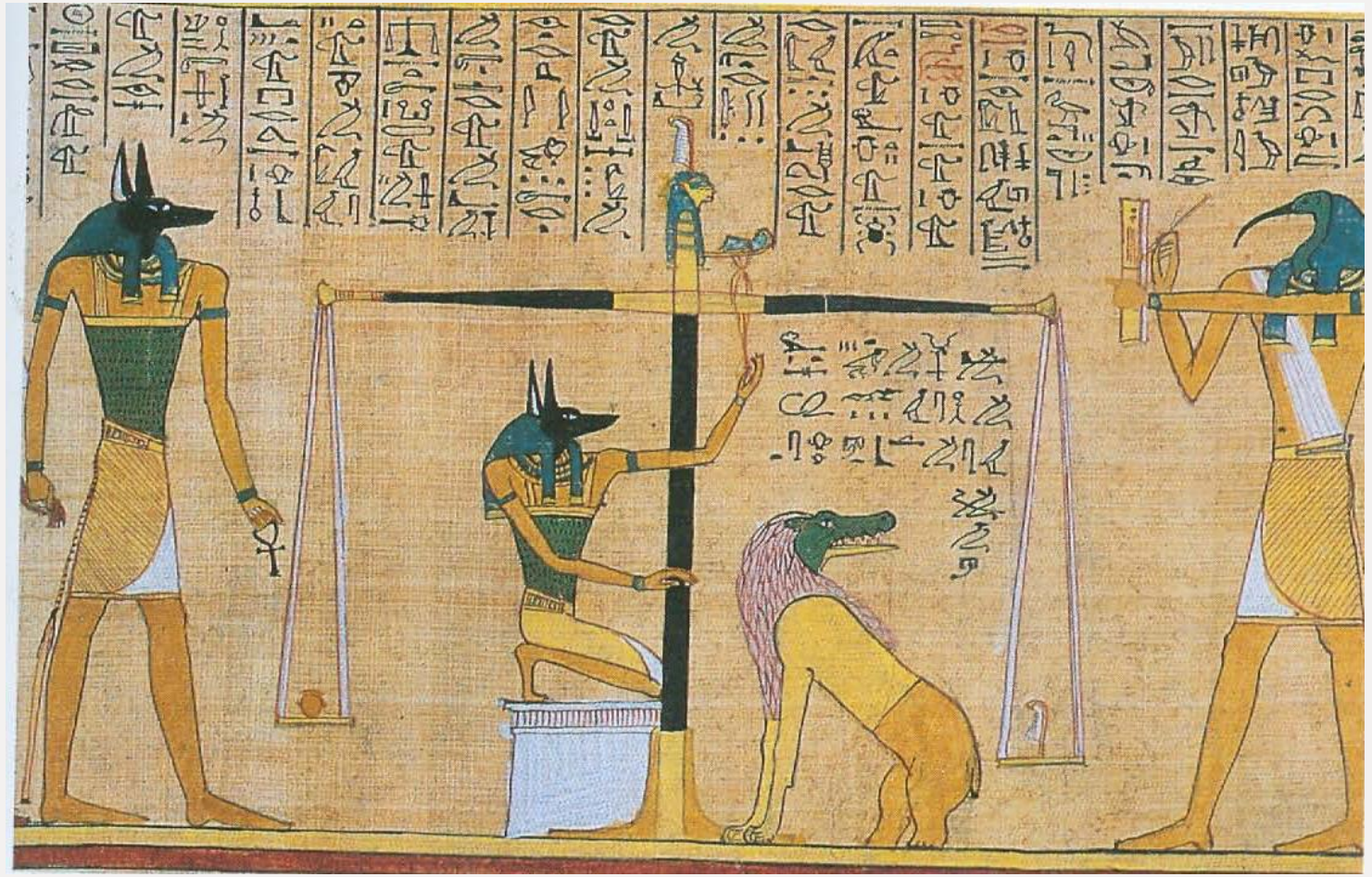
El llamado «brujo» de la cueva de Gabillou (Dordogne, Francia), representa una criatura compuesta de lo animal y lo humano. Ilustración de J. Gaussen.

(sobre los artistas)" Estos eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujan toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva …"
(Gombrich .Historia del Arte .Introducción)

Bisonte Cueva de Altamira

llamado «brujo con arco musical» de la Cueva Trois-Frères (Ariège, Francia), compuesto de lo animal y lo humano. Figuras como ésta, o la de Gabillou, comunes en culturas chamánicas, podrían representar al chamán transformado, o a un espíritu sobrenatural. Ilustración de H. Breuil.

El Arte para la eternidad



1285 a.c
Pintura en rollo de papiro
Libro de los Muertos

El artista-artesano aprendía las reglas
de representación no se le exigía originalidad
sino convencionalidad

El arte busca la belleza ideal
El canon

Ideas de Platon y Aristóteles

Hermes con Dionisios
340 a.c

ARTE EN LA ANTIGÜEDAD

GRECIA Y ROMA

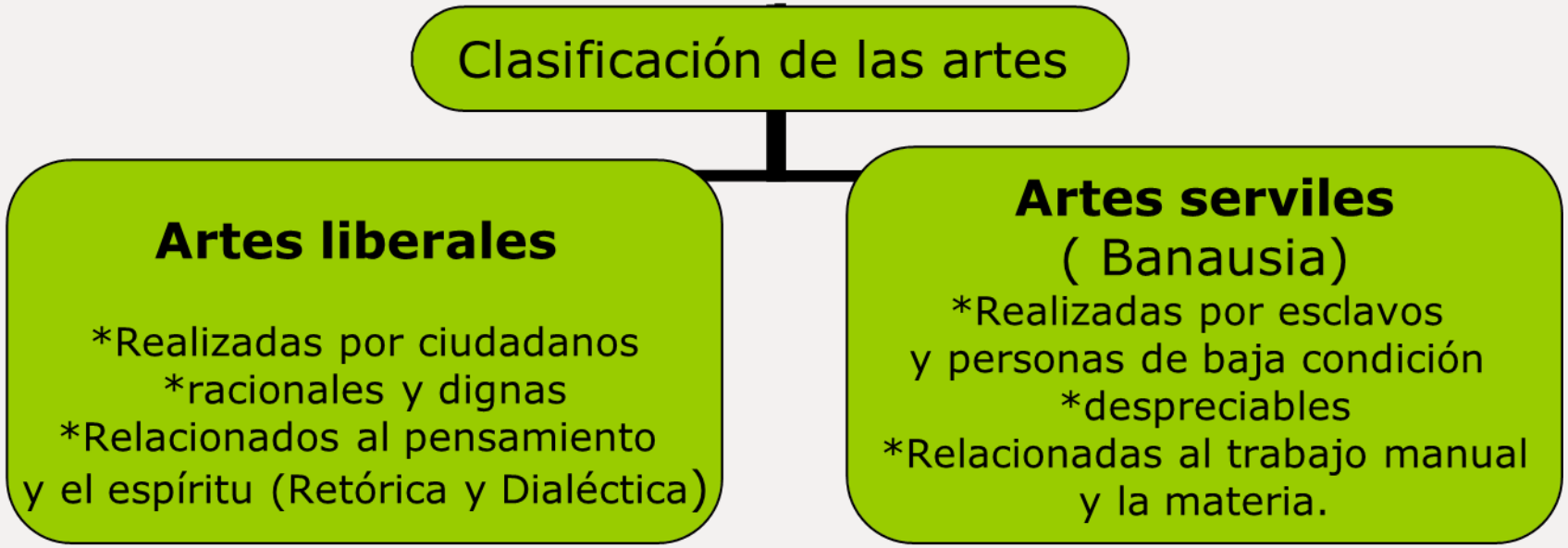
Tekhne (saber hacer) concepción artesanal de lo artístico.

No existe distinción entre arte y artesanía.

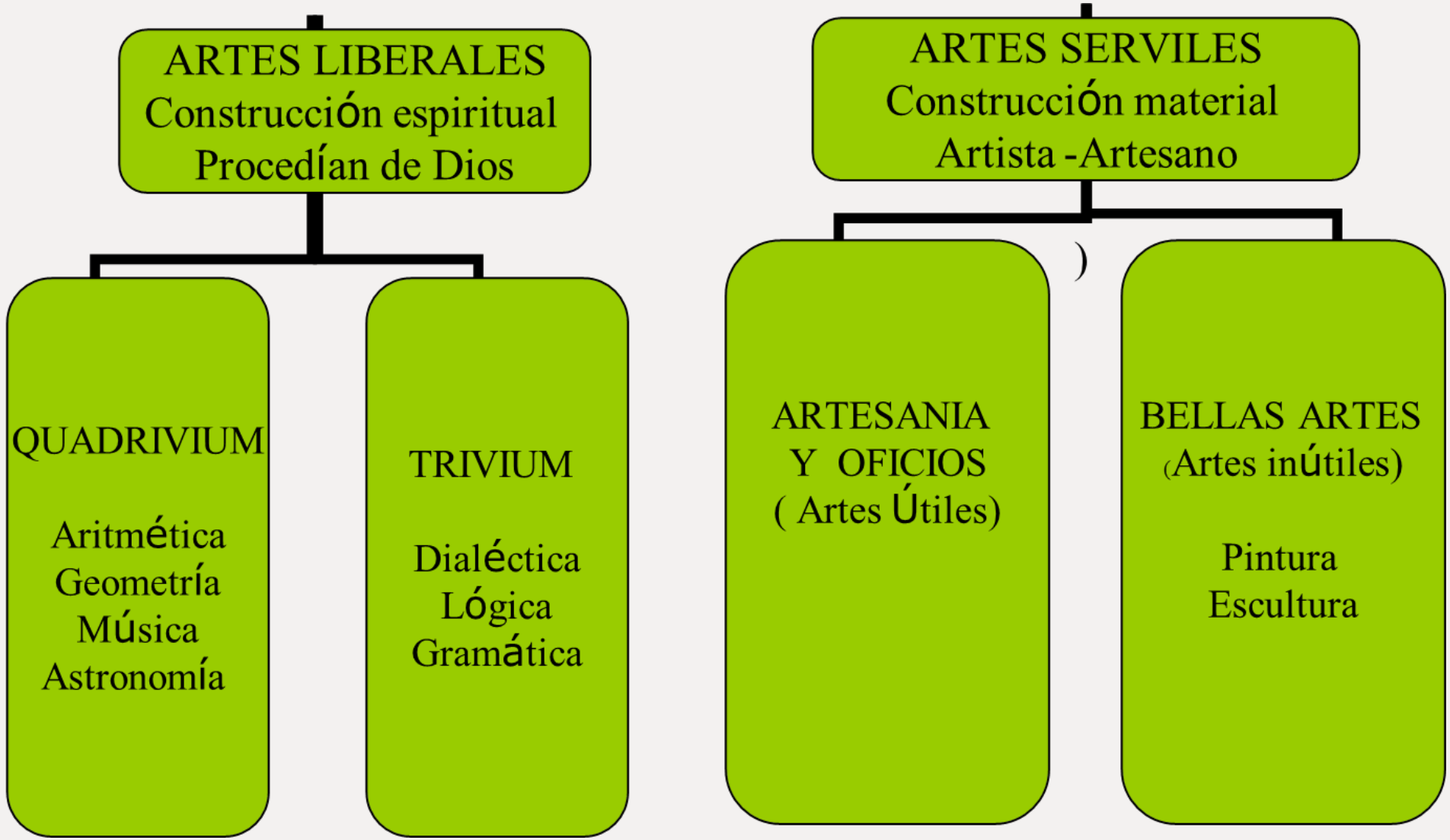
Demócrito las divide en : artes – necesidades y artes agradables no necesarias.

Las llamadas Bellas Artes

(pintura, escultura, arquitectura,) eran artes manuales o artes de la banausia.



Las artes en la edad Media



Leonardo y el arte: acto mental y espiritual

Autor:Leonardo da Vinci
Fecha:1480 h.
Museo:Royal Library, Windsor

“ Si el pintor quiere ver cosas hermosas que lo muevan a amar esta en condicion de crearlas ...Y ciertamente todo lo que hay en el universo, ya sea existencia real o solo presente en la imaginación ,esta primero en su espiritu y después en sus manos.”

Leonardo Da Vinci
Tratado de Pintura (fol.5r)

http://blogsoyungato.blogspot.com/2011/05/leonardo-da-vinci-y-los-gatos.html

El arte se aleja de la mimesis

"El arte toma la vida entre sus materiales toscos, la crea de nuevo y la vuelve a modelar en nuevas formas,
y con una absoluta indiferencia por los hechos, inventa, imagina, sueña y conserva entre ella y la realidad
la infranqueable barrera del bello estilo, del método decorativo o ideal".
(Oscar Wilde: La decadencia de la mentira)

El arte no imita la realidad ,esto lo hace la fotografia

A. Mucha. Carteles para Sarah Bernhardt. Medea, 1895-1900.

La obra de arte en la era de su reproducción técnica (1936), en el que el filósofo Walter Benjamin alertó sobre el riesgo de que, debido a la reproducción mecánica, las obras de arte perdieran el "aura" (la unicidad de la obra de arte) que las caracterizaba.

Se habla del cine , la fotografía y la pérdida del valor de la obra única e irrepetible .

Walter Benjamin
Critico literario ,filosofo

Arthur Danto y las Cajas de Brillo de **Andy** Warhol

¿Por qué las cajas Brillo de Andy Warhol eran consideradas arte, mientras que las cajas con esponjas Brillo en los supermercados eran simplemente envases? ...las cajas Brillo de Warhol eran arte porque inspiraban a la reflexión sobre el **concepto de arte**, y porque eran lo opuesto a anteriores definiciones de lo que era considerado arte.

http://peter1arnold1hart.blogspot.com/2010/08/warhols-brillo-boxes-guest-blog-from.html

Andy Warhol,
Brillo Soap Pads Box , 1964
silkscreen ink on synthetic polymer paint on wood,
17 x 17 x 14 in.
The Andy Warhol Museum

http://edu.warhol.org/aract_brillo.html

https://www.youtube.com/watch?v=HxsZXkuawRo

Creatividad y Proceso Creativo

❖ Graham Wallas (1926) habla de pensamiento creativo, que es común al artista, al científico se propone la tarea de descubrir nuevos hechos y principios, en tanto que el artista se propone como meta la interpretación de cosas, relaciones o valores imaginarios. Pero en ambos casos Podemos seguir las cuatro fases de proceso:

1) Preparación
2) Incubación,
3) Iluminación
4) Verificación.

❖Paul Torrance, teórico de la creatividad, en un esfuerzo por comprender el proceso, lo fragmenta en cuatro fases :

- Preparación: reconocimiento de una necesidad.
- Incubación: búsqueda de una nueva unidad.
- Iluminación: nacimiento de una idea.
- Verificación o acción: realización de la idea.

Fases del proceso Creativo

Aspiración :

- Oportunidad : reconocer necesidad ,meta ,problema
- Diagnostico : observa, estudiar ,analizar ,evaluar
- Estado ideal :enfocar ,visualidad , imaginar,

Inspiración

- Búsqueda conciente :conectar. modificar ,desestructurar, inventar

Concepción :

- Búsqueda inconsciente: solucionar ,iluminar, descubrir

Acción :

- Diseño : Visualizar ,Definir , Detallar , Planificar
- Acción :Realizar ,Producir ,Aplicar
- Evaluación : Juzgar

El Proceso Creativo de Leonardo da Vinci

(bocetos ,dibujos y estudios)

http://mini-site.louvre.fr/trimestriel/2012/2/#/8

La última obra de Leonardo
Iniciada en 1501 , realizo estudios por 20 años hasta su muerte en 1519.
Obra sin terminar .

Destinado al altar de la capilla Giacomini –Tebalducci de la iglesia florentina de la Santissima Annunziata.

Título: Santa Ana ,la Virgen y el Niño
(obra restaurada exposición
La Sainte Anne, l'ultime chef-d'œuvre de Léonard de Vinci
du 29 Mars 2012 au 25 Juin 2012 Museo de Louvre –Francia

Bocetos

Leonardo da Vinci. Bocetos para Santa Ana , la Virgen y el niño.
1500
. © The Trustees of the British Museum.

Santa Ana, la Virgen, el Niño y san Juanito
(Cartón de Burlington House)
Circa a 1499

Estudio
1500- 1501
Museo de Louvre

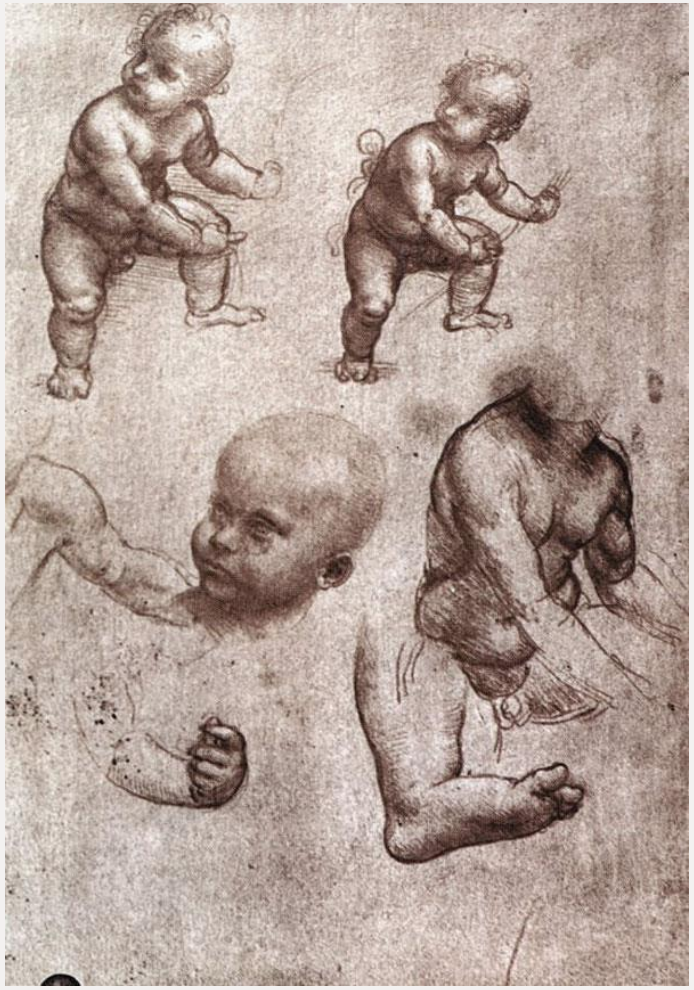
http://www.arsmagazine.com/noticias/actualidad/201203291255/la-ultima-obra-maestra-de-leonardo-en-el-louvre

Estudio 1507-1510

Detalle de Santa Ana ,la Virgen y el Niño
(rostro de Santa Ana)

Estudio para Santa Ana
1502-1503
The Royal Collection, Windsor-Castle,
Windsor, UK

http://artwatchuk.wordpress.com/



Estudios infantiles
Fecha:1505 .
Museo:Galerías de la Academia de Venecia

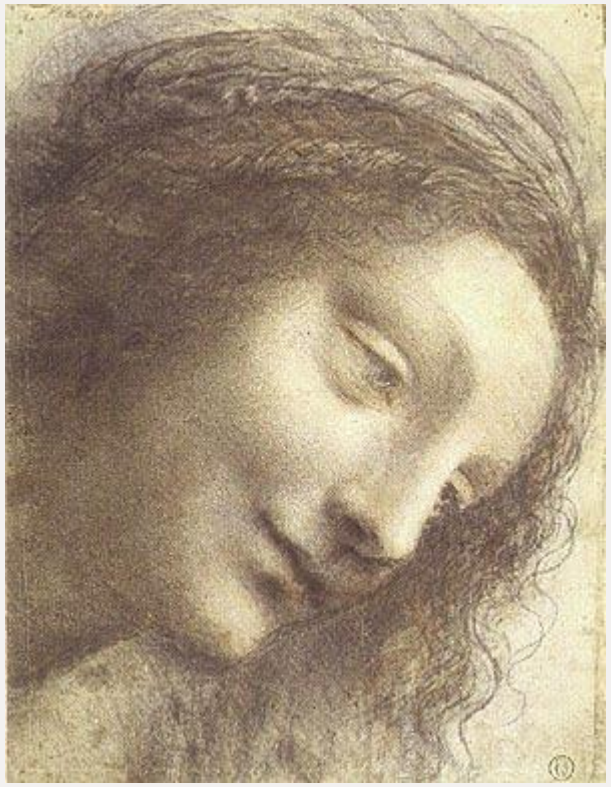
Detalle

http://artevalor.blogspot.com/2010/02/como-dibujar-un-rostro-la-expresion.html

Estudio de Cristo Niño jugando con un gato, The Trustees of the British Museum)

Dibujosexhibido en la exposición “Fra Angelico to Leonardo: Italian Renaissance Drawings” montada en el Museo Británico,

http://www.wikipaintings.org/en/leonardo-da-vinci/study-for-the-madonna-with-the-fruit-bowl#supersized-artistPaintings-225247



Estudio para la Santa Ana ,
La Virgen y el Niño.
1507-1510
Museum Metropolitan de New York

http://www.louvre.fr/expositions/lultime-chef-doeuvre-de-leonard-de-vinci-la-sainte-anne

http://floresypalabras.blogspot.com/2008/12/dibujos-de-leonardo-da-vinci.html

El Proceso Creativo de Pablo Picasso
(bocetos ,dibujos y estudios)

Pablo Picasso (España 1881 – 1973)
Pintor ,grabador ,escultor .Hijo de un profesor de Arte .

Picasso pasó su infancia rodeado por su madre, su tía, su hermana y su abuela, un ambiente en el que se forjó su curiosidad constante por el universo femenino que plasmó en sus cuadros.

De filiacion política socialista y comunista
Radico en Francia .
Su máxima obra es el Guernica .

“La pintura no se hace para decorar
apartamentos. Es un instrumento
de guerra»
Pablo Picasso

Dora Maar : La Mujer lagrima - 1937
Fotografa ,pintora ,compañera de Picasso

«Durante años la pinté con formas torturadas . No era por sadismo, obedecía simplemente a una visión profunda que se me había impuesto. Una profunda realidad»
Picasso

La Mujer que llora es del mismo año que el Guernica ,
en varios dibujos la retrata sufriente.

http://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/lecturas_graduadas/grandes_personajes/picasso.pdf

La Mujer Flor de Picasso : Francoise Gilot

La Femme-Fleur floreció después de que Picasso llevó a su nueva relación amorosa a visitar a su viejo amigo Matisse. "Le gusté a Matisse, quien anunció: ?Voy a hacer un retrato de Françoise, su cuerpo será azul pálido y su cabello verde hoja' -recuerda Gilot-. Cuando nos fuimos, Picasso estaba indignado. Sólo había hecho dibujos de mí, y ahora dijo que él me pintaría primero. Mi retrato se convirtió en la mujer-flor, con rostro azul pálido y cabello semejante a una hoja."

Mujer flor
1946
Colección privada.

http://www.lanacion.com.ar/1401927-la-mujer-que-dejo-a-picassoadios-a-la-mujer-flor

Proceso creativo

Aspiración

Oportunidad (problema)

Matisse : piensa retratar a Gilot de cuerpo azul y cabello verde.

Picasso : Decide pintar a Gilot , solo la habia dibujado ,no pintado.

❖Diagnostico : observa : pretende dibujarla de forma realista

❖Estado ideal :enfocar : no te veo sentada , no eres del tipo pasivo , solo puedo verte de pie .

Inspiración

❖Búsqueda conciente :Recuerda la idea de Matisse : cabello verde ,cuerpo azul

Concepción :

❖Búsqueda inconsciente: solucionar : pelo verde toma forma de hoja , cuerpo forma de planta - flor .

Acción :

❖Diseño : Visualizar : esquema floral –mujer flor , rostro aun sin terminar (problema)

❖Acción : cara como lunita azul .

❖Evaluación : falta terminar los rasgos ,ensaya con recortes , luego se decide . Termina obra.

El solía decir que yo era como Juana de Arco, siempre con la coraza puesta, porque nunca sabía cuándo Pablo podía hacerme algo terrible. Se lo podía amar, pero había que amarlo con cierta distancia y había que estar preparada para salir de su vida en cualquier momento.
(Francoise Gilot)

http://thebohemianteacher.blogspot.com/2012/02/my-pablo-picasso-francoise-gilot.html

Detalle
Francoise Gilot

http://thebohemianteacher.blogspot.com/2012/02/my-pablo-picasso-francoise-gilot.html

http://rmansilla.blogspot.com/2011/09/la-mujer-flor-de-picasso.html

Francoise Gilot
Según Picasso

Grabado de la
Exposición el eterno femenino

http://picassomitologico.blogspot.com/

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL GRUPAL

Realice una infografía sobre los contenidos desarrollados en la sesión de clase, teniendo en cuenta la rúbrica de calificación

Bibliografía

Gombrich (2002) La Imagen y el ojo. Catedra . España

http://blogsoyungato.blogspot.com/2011/05/leonardo-da-vinci-y-los-gatos.html

http://www.louvre.fr/expositions/lultime-chef-doeuvre-de-leonard-de-vinci-la-sainte-anne

http://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/24/151